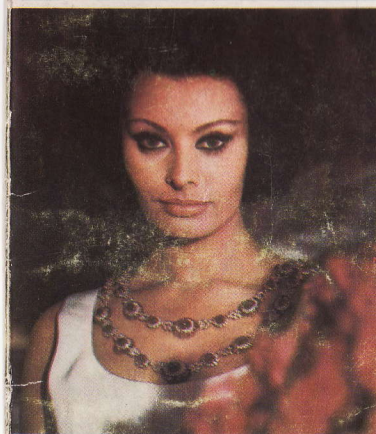
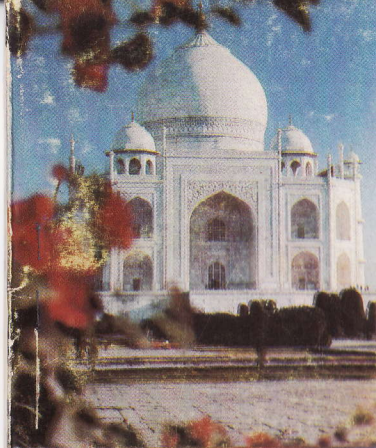

摄影经验谈

阿尔弗雷德·艾森斯塔德著

刘庆云译 江宁生校

中国摄影出版社

EISENSTAEDT'S GUIDE
TO PHOTOGRAPHY

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

EISENSTAEDT'S GUIDE
TO
PHOTOGRAPHY

(根据1978年 *Viking Press - New York* 版本译出)

国际摄影译丛

摄影经验谈

(美) 阿尔弗雷德·艾森斯塔德 著

刘庆云 译 江宁生 校

中国摄影出版社

一九八二年 北京

摄影经验谈

(美) 阿尔弗雷德·艾森斯塔德 著

刘庆云 译 江宁生 校

中国摄影出版社出版
(北京东城区红星胡同61号)

北京一二〇一工厂印刷

新华书店北京发行所发行

开本787×1092 1/32 印张1.5

插页: 16 字数: 23600

1982年6月第1版 1982年6月第1次印刷

印数: 1—150,000册

统一书号: 8226·10 定价: 0.58元

关于本书和作者

美国新闻摄影的奠基人阿尔弗雷德·艾森斯塔德终于把怎样拍摄好一张照片的心得公诸于世了。将照片的质量从业余水平提高到专业水平有许多办法, 这些办法“艾斯”(人们这样亲昵地称呼他)在这本书中都谈到了。他谈到题材、构图、用光、特技效果, 以及很多容易犯而又应当避免的错误。他以一种口语的叙述方式, 引导读者逐步地了解人像、静物、风光以及自然等题材的拍摄问题。这样, 当读者读了这本书, 就会从中得到教益。这本书的价值在于: 当艾斯提出什么东西能够拍出富于想像力的照片, 什么东西要当心, 什么东西要避免的时候, 它能帮助读者形象化地理解作者的意图。艾森斯塔德这一席经验之谈, 其中涉及许多好的主张、技术指导, 还有优美的照片, 势将会成为每一个摄影爱好者在未来若干年中携带的心爱的摄影工作参考。(照片请见书末插页)

至于本书作者阿尔弗雷德·艾森斯塔德, 他是在五十年前开始摄影生涯的, 其中的三十六年都在为《生活》杂志工作, 从

这个杂志的创刊到停刊，他都在那里当摄影师。在这些年里，世界上几乎每一家主要的摄影杂志都介绍过他的作品，各地也展出过他的照片。他还著有许多书籍，有《我们时代的见证》、《艾森斯塔德的眼睛》、《与阿瑟·戈德史密斯合作》、《自然的见证》、《人民》以及题名为《50年的朋友和熟人》的艾森斯塔德画册。今天，艾斯正以一位自由摄影投稿人的身份，继续在国内外国广泛旅游，拍摄新的作品。

目 录

引言.....	(1)
装备.....	(2)
构图.....	(4)
风光.....	(5)
充分利用阴天.....	(6)
用光.....	(7)
人像.....	(9)
儿童.....	(11)
动物.....	(12)
自然.....	(13)
旅游.....	(14)
特殊效果.....	(15)
图片小品.....	(16)
曝光指南.....	(17)
滤色镜.....	(18)
我曾出过的差错.....	(19)

目 录

(1)	 前言
(2)	 第一章 摄影艺术概论
(3)	 第一节 摄影艺术的定义
(4)	 第二节 摄影艺术的特点
(5)	 第三节 摄影艺术的功能
(6)	 第二章 摄影器材与设备
(7)	 第一节 照相机
(8)	 第二节 镜头
(9)	 第三节 快门
(10)	 第四节 光圈
(11)	 第五节 测光表
(12)	 第六节 三脚架
(13)	 第七节 滤镜
(14)	 第八节 附件
(15)	 第三章 摄影构图
(16)	 第一节 构图的概念
(17)	 第二节 构图的原则
(18)	 第三节 构图的要素
(19)	 第四节 构图的类型
(20)	 第四章 摄影用光
(21)	 第一节 光的性质
(22)	 第二节 光的分类
(23)	 第三节 光的运用
(24)	 第五章 摄影色彩
(25)	 第一节 色彩的概念
(26)	 第二节 色彩的属性
(27)	 第三节 色彩的搭配
(28)	 第六章 摄影造型
(29)	 第一节 造型的概念
(30)	 第二节 造型的方法
(31)	 第七章 摄影后期处理
(32)	 第一节 冲洗
(33)	 第二节 放大
(34)	 第三节 修版
(35)	 第八章 摄影欣赏
(36)	 第一节 欣赏的概念
(37)	 第二节 欣赏的方法
(38)	 第九章 摄影创作
(39)	 第一节 创作的概念
(40)	 第二节 创作的过程
(41)	 第三节 创作的技巧
(42)	 第十章 摄影市场
(43)	 第一节 市场的概念
(44)	 第二节 市场的现状
(45)	 第三节 市场的未来

引 言

要想掌握任何一种艺术或手艺都要实践，摄影也不例外。当了许多年的职业摄影师之后，我发现一个人确实需要活到老学到老。我现在还是难免会出错，但是通过对错误的分析，找出错在哪里，于是就可以——我是这样希望的——在以后的拍摄中避免重复那些错误。

到处都有拍到好照片的机会。虽然我的许多照片是为了完成指定的任务而拍摄的，但是我的许多得意之作却是出于我个人的兴趣才拍成的。

任何一件东西，如果能吸引你停下来观察，并且促使你沉思片刻，都可能是一个好的拍摄题材；任何一件不能吸引你停下来看看和思考的东西，似乎也就不值得你去拍摄了。但从另一方面讲，那些不特别引起你的兴趣的东西，也可能会吸引怀有另外想法的其他摄影者。每一个人都会有不同的见解。

我建议不论在什么地方，当你看到了感兴趣的东西时，就立即把它拍下来，不管你是否带着合适的镜头。因为，碰到可遇不可求的机会时，常常时间很短或根本没有功夫去考虑变换镜头，或者选取正确的曝光度数。当然，在时间充裕的情况下，那就好得多了。

我通常总是携带一台带有测距器的35毫米照相机，装上广角镜头，并且预先装好彩色或黑白胶卷。为操作方便起见，我摘下了相机上的皮壳子，用手拿着相机。当我一到达选定的地点后，马上用测光表测取曝光度数——对比

较暗和比较亮的地方都进行测读——然后才开始拍照。拍了几张之后，最好是再复核一下曝光量，然后作些变换，以取得比先前更好的效果。

有些人误认为有了昂贵的照相机和一大堆附件，就保险能拍到好照片。当然，好的工具是有用的，殊不知用最简单的照相机也能拍出好的照片来。最重要的是藏在相机后面的眼睛。

后面的几章可以被看作是各有其独立内容的讲座，我的目的是通过这些章节同那些我希望会变成和我一样对摄影感兴趣的读者们分享我的一些经验和技术。

装 备

“精炼”，是艺术家的一句格言。总的来讲，这对摄影是适用的，而对于摄影器材来讲，就更为适用。

一部照相机最重要的是用起来感觉顺手。装胶卷和操纵相机的机件应当成为第二步；只有当你对这部相机的结构性能感到完全了解和自信的时候，你的思想才能解脱出来，全部贯注到拍摄对象上去。

选择照相机完全是根据个人的需要和爱好，因为好的产品那么多，所以谁也不可能建议任何人去购买哪一种牌子的照相机。再说新型产品还在不断出现。如果碰上一位关心顾客的商人和对摄影有兴趣的售货员，他们不单单是出售相机，还能够帮助你作出决定。最好是去试试各种各样的照相机，拿起来，体会一下它在手中的感觉如何；搬动各处的机件，然后判断出哪一台相机你自己用起来最顺

手。在你购买相机之前，要讲妥如果用起来不满意，还能去换。任何一个有信誉的商人都会允许你在买回去以后的一两周内去换货的。如果你碰到的这个商人不允许换货，那就不要买他的，找一个允许换货的商店去买。

作为一般的用途，我愿意推荐配有35毫米镜头的35毫米照相机。人们通常认为50毫米的镜头是35毫米照相机的“标准”镜头，但我感觉，我所拍的大部分照片使用35毫米镜头最为合适。它的覆盖角度比较广，在狭窄的地方拍摄人物最有用处。

在实际应用当中，几乎没有35毫米照相机应付不了的局面，更多的优越性是它的体积小、份量轻，这就决定了它是很有用的工具，而且携带方便。

35毫米照相机有两种基本型号：带测距器的相机和单镜头反光相机。我更欣赏带测距器的相机，如莱卡，因为这种相机比较紧密坚实，而且快门的聲音比单镜头反光相机小。带测距器相机还易于在暗淡的光线下对光，特别是使用广角镜头的时候更是如此。可是目前这两种相机当中，比较流行的偏巧是单镜头反光相机，因为这种相机可以直接通过摄影镜头进行对光和取景。这对拍摄最近距离的特写是非常可取的。单镜头反光相机装上比较长的望远镜头也更为适用。

35毫米照相机可配备一大堆镜头。前面我已经讲过了，我的第一个选择是35毫米镜头，其次要算90毫米或105毫米的镜头，这两种在拍摄人像和在其它不能接近被摄体的情况下拍照时，都是理想的镜头。再其次的选择便是50毫米的镜头了。带上这四种镜头，你所碰到的拍摄环境，大约有90%都可以应付了。

我少不了要背上一个相机包，但那是一个小包。在持续性的旅行中我总是带上一个三脚架，以防万一需要在微弱的光线条件下，进行长时间的曝光时使用。当使用慢速快门，如1/30秒或者更慢的快门速度时，有时你可将手贴在墙上、椅子上或任何其它稳固的器物上，以减小相机的移动。

构 图

构图就是根据背景来对被摄体进行安排的方法，或者是在拍摄一组物体时，按其彼此之间以及与背景之间的关系进行安排的方法。在好的构图中，各个组成部分安排得当，使整个照片产生协调一致的效果。

大自然安排景物有它自己的规律，而摄影者的窍门是在大自然的规律当中巧妙地安排构图。我们常常看到一个或更多的物体在一定的背景下移动着。例如飞鸟掠过一片美景，或马群绕着跑道奔驰。看到这样的景物，我就迅速地连续拍上几张照片，然后在冲出胶卷后从中选出最好的一张。

这里最重要的是要有耐心。你不可能到了一个地方，急急忙忙地拍下一张照片，回到家里冲出来一看准是一张了不起的好照片（当然也不排除有碰巧的时候）。如果时间允许，要获得好的照片，通常得事先充分地研究一下拍摄地点，感受一下当时环境的气氛，寻找最好的角度，就是说从这些角度你可以将景物中最吸引人的因素摄入镜头中去。进一步讲，在拍摄象古建筑外表之类的景物时，

要了解一天当中什么时间光线最好和什么时间的阴影会有助于而不会有损于你所追求的特殊效果。

在拍摄动作迅速的物体或抓拍瞬间即逝的人物表情和动作时，你很少有时间去仔细考虑构图。在这种情况下，常常得靠最后印放时的剪裁来改进照片的效果。当然，最好还是能在拍摄时仔细地构图，特别是在拍彩色正片时更是如此。

构图，除了正确的判断和审美能力之外别无规则可循。照片拍的越多就越懂得掌握明与暗的平衡；大物体与小物体的平衡。我的体会是，琢磨研究名画家的作品，对于训练自己懂得好的构图很有帮助。另外，对自己的作品分析得越多，越是能够看出哪些照片有强烈感染力，哪些照片平庸无奇，而且也能找出产生这些不同效果的原因。经验是没有别的东西能够代替的，换句话说，就是要通过反复试验以求不断提高。（附图见插页1-5图）

风 光

我相信世界上几乎没有不喜欢拍摄风光的摄影家。特别是许多初学者，当他们初试摄影时，除了想把自然界的美景奇观记录下来之外，恐怕很少想到要拍摄别的什么东西。拍摄任何主题的好照片，总是看起来容易，做起来难哟！只是寻找一个好的景致，将照相机对准它就拍，那是不行的。这样的结果几乎每每都要令人失望。不管怎么样，你得想法子把吸引你拍这张照片的那个物体突出出来。那个物体也许是特殊形状的云层，也许是不同一般的颜色，

也许是阴影构成的图案，还兴许是一种高度感或距离感。突出景物中的一个独特部分，这样很可能增加你的成功照片的百分比。不同的摄影家采取不同的手法以达到这一目的，这常常成为他们各自的风格。

我觉得 35 毫米和 28 毫米的镜头都非常适用于拍摄风光。偶而我还使用一只偏光镜，或者是为了消除不需要的反光，或者是为了使蓝天深暗，以突出云彩。

在一天之内的不同时间拍摄同一处景物，能产生出完全不同的效果，更不必说在一年当中的不同时间了。按照常规，我尽量避免在中午拍照，因为中午的光最平。当你在旅行的时候，而且时间有限，碰到合适的取景题材，那就只能见到就拍了。但是如果我能够选择的话，我更喜欢在一清早或傍晚时拍照。因为，那时的太阳投出长长的影子，暖色调的光辉弥漫于整个景色之中。

(附图见插页 6、9 图)

充分利用阴天

我还记得多年以前，伊斯曼·柯达公司告诫人们拍照时总得让太阳在你的身后边。至于在阴天拍照，好象从来没有这样主张过。即使在技术上是可行的，当时的那种慢速胶片也使摄影者几乎无用武之地，而今天却大不相同了。

在过去的若干年中，人们的审美标准一直在变化，胶片的感光速度也在迅速提高，而一点也不损害照片的质量。好些照片在几十年以前是不可能拍摄的，至少是不用“T”门曝光是不能拍摄的，而现在每一个人都可以从容不迫地

在阴天里拍照了。

这并不是说，一百次当中有九十九次我都不喜欢看得见太阳，特别是在拍彩色片的时候更不是如此。在浓云密布的天空下面，光线总是平的，任何东西看起来都是暗淡的，比出太阳的时候景色所呈现出来的反差要小得多。

然而，充分利用这种情况，你就能拍出不寻常的、令人难以忘怀的好照片来。比如，像附在本节里的这张“幽灵”船的照片就是强调它的低反差而产生的效果。这张照片所表现出来的气氛，在阳光照耀之下是不可能得到的。你还可以拍摄其它有趣的照片，例如明显地突出于背景之上的一个黑色的主体，也可以使你创造出一幅有趣的图像。白色主体衬托以黑色背景也是如此——例如雪花。我发现在阴天里用黑白片拍雪景可以取得比在阳光下拍摄同样的景致有好得多的效果。过去我总是在明亮的阳光下拍摄雪景。而现在不管在什么样的天气变化下，我都想充分利用各种天气去拍摄各种不同气氛的照片。

(附图见插页 10、11 图)

用 光

只要是能用肉眼看得见的各种东西，从晨曦到月夜，基本上都能进行拍摄。而我最喜欢的则是清晨（日出后两小时）或者是傍晚（日落前两小时）的光线了。因为，在这两段时间中，温和的阳光可增加浪漫主义色彩和感染力，太阳照射在物体上所投出的长长的影子，可以给照片增添在视觉上影调有层次的情趣。

光线的方向和照相机位置之间的关系可以产生巨大的

差别。大部分照片是用顺光或侧光拍出来的。大侧光能够突出被摄体的质感。用逆光拍摄则可得到完全不同的效果。光源来自主体后面，主体的黑色轮廓鲜明，如同一个剪影一般。

如果必须在户外拍摄人物，我一般都喜欢在阳光被云遮住时的散射光下拍摄，因为这种光线柔和、悦目，而且具有丰富的影调。或者我找一个适当的遮阴的地方去拍。直射的阳光造成强烈的阴影，这样的照片对优美的人物肖像来说看起来太刺眼，反差也太大。不单是太阳会使你的拍摄对象迷起眼睛，而且当太阳高悬头顶时，被摄者的眼窝、鼻尖下和嘴唇的下部都处在阴影之中，拍出来的照片就会显得太黑。如果没有选择余地的话，可以用一只电子闪光灯或者泛光灯把眼睛附近的阴暗区域照亮。

许多人使用闪光灯时，站得离开被摄体太远了。有一次可把我逗乐了：在圣诞节的一天，我从一个人身边走过，他正在纽约洛克菲勒中心用闪光灯拍摄那棵大圣诞树，而他站的地方却离圣诞树大约有60英尺。我想帮帮他的忙，对他说，“你离得太远了——这么远，闪光灯不起作用的。恐怕你的照片照出来会是块黑板。”他疑惑地看了看我，说了一声“你懂得什么摄影啊？”接着他自信地站在原地照拍不误。

室内用光常常是日光和人造光的混合。用黑白片拍摄没有问题，但是用彩色片拍摄就会影响色彩的表现。白炽灯的光在日光片上将会出现淡黄的色泽，而日光在灯光片上则产生兰的色泽。因此，你在选择胶片时应当选择和室内占优势的光源相平衡的那种胶片。我喜欢自然的柔和光线，有时适度地使用辅助光，以补充阴暗部分光线的不足，

但又不能超过现有的日光。

在夜间拍摄的户外照片中，常常是明亮的光线陪衬着黑色的背景，这种明暗搭配产生出强烈的反差效果。但是，在一片黑漆漆的背景上只有少许光点时，可千万不要拍摄。我认为拍夜景最好的时间是在日落后的半小时之内，那时的天空还有足够的亮度使被摄体成为剪影。当你拍摄一个景物，对正确曝光没有把握的时候，就在第一次曝光数字的上下多拍几张，即所谓“安全曝光法”或“括弧曝光法”，那总可以确保有一张曝光是正确的。

(附图见插页7、8、12—17、21图)

人 像

人像基本上可分为两种类型：一种即所谓快照(Candid)或称自然随意的人像；另一种则是安排过的、正式的肖像。商业性的照像馆专门拍摄后一种人像照片，而且经常使用的是大型座机和特殊的光线设备。而自然随意的人像则比较普及。

我一向喜欢拍摄人物。我在拍摄正规的肖像之前，我总是设法和我所要拍摄的人物事先会面，这样，我可以熟悉拍摄对象，并和他或她建立一定的联系。我也习惯于花相当的时间来分析现有光的情况、背景、家俱和窗户的位置。如果挪动一下现场的东西就可以改善拍摄条件的话，那么，我总是首先要求这样做，被摄者都是会欣然接受我的要求的。讲礼貌会获得很多方便。在一种友好、松弛的气氛之中，拍起照片来自始至终是会很顺利的。

在拍摄人像时，我携带两只照相机（一只作为备用），

50、90、105和180毫米四只镜头，一只稳固的三脚架和两只带架子的小型灯具。我尽可能使用现有光，并按现有光的情况安排我的被摄对象。现有光所产生的效果看上去最为自然，但带上灯具是有用的，有时是必须的，它可当作填充光或作为阴影部分的照明。

在人像摄影中，背景是极为重要的。必须挪开任何分散人们注意力的物体，例如一张难看的椅子或刚好置于被摄者身后的一只落地灯。

在拍摄正规的肖像时，我通常是将照相机安在三脚架上，这样我可以和被摄者交谈，而不需要不断地将照相机举到我的眼前。一会儿将照相机举起来，一会儿放下，这样会使被摄者感到紧张。我还发现，只有我和被摄者两个人在场时，拍摄起来更容易一些。有旁观者在场，对被摄者有分散注意力的副作用，为整个拍摄过程增添困难。

自然随意的人像一般拍起来比较容易，特别是在不需要增加额外的光线的情况下更是如此。拍这种人像时，一般没有机会事先和被摄者接触。我携带35、50和90毫米的镜头，不常携带三脚架。我努力创造一种有利于拍照的气氛，使得被摄者在照相机面前感到自由自在。

人们在被别人拍照时总会显得有点儿紧张，或者一开始，出现自我意识。因此，摄影者要准备在一开始拍摄时浪费几张底片，接着拍下去，被摄者起初的那种拘束就会消失，而变得自在、松弛了。

如果是你自己在拍别人的照片时感到胆怯，那么，我的建议就是：大着胆子去拍摄。克服这种胆怯并不很困难；经验会使你逐渐增强自信。

（附图见插页18—20、22—33图）

儿 童

儿童之所以引人兴趣的原因之一，就是他们会做一些人们意想不到的事情。然而，拍摄儿童，不象许多人想象的那么容易。

不同年龄的儿童在照相机面前的反应是不同的。给幼儿拍照，我敢说至少有一半，当他们看见照相的人拿着一个奇怪的东西——照相机——对着他们时，马上会惊奇起来。如果你自己无能为力的话，那就求助于他的母亲。有的时候她是能够帮忙的。有一次我要求一位母亲躺在睡椅上，把正在啼哭的孩子放到她的肚子上。这一下真灵。哭声几乎马上停止了。孩子把我忘得一干二净。然后我靠近了他，把母亲排除在取景框之外，拍下了几张极好的特写照片。

给大一些的儿童拍照，通常是父母不在场的时候拍得比较好。做父母的都会不由自主地要给自己的孩子梳理梳理头发，拽一拽衣服或者弄一弄别的什么东西，所有这一切都会使孩子意识到要照相，感到很不自在。在这些情况下，不可能拍出一张真正的好照片。

拍摄不同年龄儿童的照片，关键是要有“耐心”二字。不要简单地给他们下命令；努力使自己成为他们当中的一员。他们开玩笑，你也跟着笑，跟他们一起玩他们的玩具和小动物。让他们相信你，而不是害怕你，这是很重要的。我发现，如果我能引逗他们去做一件他们愿意干的事，他们就不大注意照相机了。这样就会拍出比较好的照片来了。

记住这一点：携带最少量的器材，注意力集中在表情上。只要使用一台照像机，从不同的角度，你就可以拍出多种多样的儿童形象。（附图见插页34—36图）

动 物

我拍摄过许多不同种类的动物，多数是在野外，这其中，要数鸟类最难于拍摄。

野生动物摄影需要最大程度的耐心。因为没有办法可以让野生动物按照你的要求去做，所以你必须熟悉它们的天然习性，并且在它们的周围伺机行事。我曾在佛罗里达州南部大沼泽地等待拍摄一些飞鸟。我把配有400毫米镜头的相机装在三脚架上。开始时，大约得等上四个小时才出现一只鸟。然后我聚焦，拍下了一张没多大意思的大白苍鹭的照片。我想要拍的是一张这只鸟刚刚开始飞离时的照片，可偏偏它在那里几乎呆了两个小时。我手里拿着快门线等在那里都快睡着了。突然，这只苍鹭终于起飞了，我才能够拍下这样一张照片，但也只能拍摄一张。幸运得很，这是一张好照片，因此我的这次远征总算没有白费力气。

任何一个对野生动物摄影持严肃认真态度的人，都需要一只焦距在200—500毫米之间的望远镜头。这样的镜头可以使你在相当远的地方拍摄出被摄物体的较大的影像。

当然，拍摄野兽不一定需要跑到比当地动物园更远的地方去。由于越来越多的动物园放弃了铁笼子的方式而建立天然的栖息地，因此没有许多复杂的装备也可以拍出十

分自然的照片来。

动物的姿态是难以预测的，拍不好照片常常是意中之事，正因如此，能拍到一张杰出的照片就更有价值了。拍摄供玩赏的动物多少容易一些，因为，这个爱畜是属于你自己或者是属于你朋友的，它才不会象见到生人时那样一下跑开，或者藏到床底下去。这一点猫比狗更好相处些。不过，无论在什么情况下，也要使相机和你自己尽可能地不起引起被摄对象的注意。（附图见插页37、38、43—45、47图）

自 然

不论是在海滩上还是在森林里，你总是可以找到丰富多采的形状、图案和颜色，从中你可以挑选出像宝石般色泽的花、叶子或者是贝壳等等。总之，睁大你的眼睛去探索吧。

事实上，使用任何镜头，你都可以拍摄出成功的自然景色照片来，因为你有充分的时间去研究出最好的拍摄角度和仔细地进行构图。一般的情况，我只用一只50毫米镜头，因为这样我就可以从设备上摆脱出来，而把精力集中到被摄体上面去。

用单镜头反光照相机加上一只微距镜头拍摄很近的特写画面是很理想的，它打开了一个完全崭新的摄影题材的领域。使用这样的镜头，聚焦的范围能够从无限远一直到4英寸。一朵花或叶子的微小细节可以用胶片拍下来同别人共同欣赏。更经济一些，可以使用附在镜头前边像滤色镜一样的近摄镜头，也能获得相似的放大倍率。延伸管比

近摄镜头的解象力强，但是需要增加曝光量。

在研究自然的过程中，你可以学到许多有关色彩和图案的知识，由此而必然增强你对图案和构图的自我意识，从而帮助你拍出更好的照片来。

(附图见插页39—42、46图)

旅 游

人们都乐意在度假的时候拍许多照片。很自然，谁都要把自己参观过的地方拍下照片作为纪念。假日摄影，除了沿途纪实以外，常常还是提高技术、训练自己的构图本领和熟悉器材的最好机会。

我奉劝大家，旅行时尽可能轻装。如果你带上一大堆器材，你就会发现自己考虑更多的是去挑选合适的镜头，而不是拍一张好的照片。

使用下面这三种镜头差不多就可以应付各种情况了。一只标准镜头拍全景时使用；一只广角镜头，在有限的场地拍摄时使用；和一只望远镜头，在你无法够得着主要被摄体的时候使用。一个三脚架或者单脚架对于拍摄光线暗的内景，如教堂或房子内景，以及对拍摄夜景是很有用处的。如果你的任务是从远距离拍摄野兽的活动，那你还需要一个长的望远镜头（200—500毫米）。

我所到之处，看见人们通犯的一个错误就是，当摄影者想给自己家里的人在某一处著名的历史古迹前拍一张照片时，他往往把一个或几个人安排在紧挨着纪念物的地方，或者不管是什么吧，摄影者却往远处退，一直退到能在取景框内包括下这全部场面时为止。结果，拍出来的照片常

常是，在占绝大部分画面的背景前面充其量也只能刚刚辨认出几个小人头来。我的意见是，将被摄者安排在距照相机相当近的地方，头和肩膀包括在取景框内即可，而历史遗迹则作为背景表现出来，有可能在焦点之外，那也无妨。

我觉得抓拍人们自然的举止，最好的方法是不去勉强他们，并且尽可能地使背景与人物协调一致。同时，你必须始终保持警觉，努力预见一些有趣的动作，所以你要时刻准备拍摄那些只发生一次的转瞬即逝的动作。

用不着顾虑在假日里照片拍得多了，因为胶卷和冲放费用只占你假期预算中很小的比例，特别是当你想到这些照片将给你带来经久的乐趣的时候，更不要害怕拍得多了。（附图见插页48—50、52—55图）

特殊效果

“特殊效果”这个项目包括众多的技术问题，但是在这里我用这个词的含意是：探讨如何把照片搞得更别致一点儿。如同我喜欢寻找新的主题一样，我也喜欢研究观看熟悉的主题的新方法。在我空闲的时候，我就花许多业余时间用新的想法去进行试验。

除去相机和胶卷本身的性能以外，试验的可能性只受个人想像力的支配。为了促进这个方面的发展，许多“特效”附件已经发明出来了，例如多棱镜和十字星状滤色镜等。新的配件也正在市场上不断出现。你也可以用自己现有的器材作试验，如拍摄彩色片时加用拍摄黑白片的滤色

镜可以强调黄色、兰色或者绿色的效果。或者是,为了获得奇特的雾状效果或抽象派的构图,你可以透过一片玻璃拍摄,或者透过一个涂了一层薄薄的凡士林的滤色镜拍摄。也可以运用多重曝光法或者拍摄反光的方法取得特殊效果。以上一些技巧中的任何一种都能同另一种结合使用,可以产生更加奇特的效果。

光靠小窍门本身并不能拍出理想的照片来,而且说实在的,它还常常会损坏本来是很好的一张照片哩!和一般的摄影一样,首要的是发现有趣的主题,然后才是用有趣的方法去表现它。被摄对象也应当适合于你所运用的特殊表现方法。如果你有了一个明确的题目或主题,那是再好不过了。许多摄影家就是从一些经典文学作品当中选出一段,而用一种高度诗意的手法来解释其主题思想的。

我这里有一句告诫的话:不管你选择什么特殊效果,你都不得滥用。不管其效果怎样好,任何东西作得过火或者重复的太频繁,都会失去它的吸引力,越来越使人感到乏味、厌烦。(附图见插页51、56图)

图片小品

图片小品不一定需用一组不同内容的照片来描述一个故事;它也可以是一组相互有关联的影象,反映一个题目或主题的不同侧面。小品的目的是,把各种形象作为一个整体来观察,向观众提供比任何单张照片更多的内容。

要想拍出成功的图片小品,摄影师必须对主题有充分的理解,要做到去粗存精,由表及里。这需要有时间,并

且要多拍一些。任何小品中的每一张照片不只是要求技术上过硬,还必须表现出主题的一个有意思的方面,并且还得和整个情调相吻合。好的小品中至少得有一张出色的照片,它的份量足以单独存在,并且还能将整个小品联系在一起。

我感觉拍摄小品是摄影中难度较大的任务之一。你可以表达一种感情,诸如农村中宁静的生活气氛,或者表现一个人对于一座建筑物或整个一座城市的印象。可以说小品的题材是取之不尽的。(附图见插页57—60图)

曝光指南

新型的照相机内附有曝光表,为摄影者选择正确的曝光提供了方便,要是进一步理解了下面提出来的原理,就可以使你在拍摄时更富有创造性地控制曝光时间。

要想取得一张照片的良好技术效果,曝光必须正确。曝光过度,照片就会太亮,而曝光不足,照片就会太黑。

光圈系数以 f 表示各级光圈大小数字作为刻度标记。标准的 f 数是: $f/1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, 45, 64$ 。 f 数字每增加一级,光圈就缩小一号,通光量就减半(比如, $f/4$ 光圈是 $f/2.8$ 通光量的一半,而比 $f/5.6$ 光圈的通光量又增加一倍)。

快门速度以秒计算时间,标准的时间是: $1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000$ 。每一级的速度大约比前一级增加一倍。

快门速度和光圈有直接的关系,可以用它们的不同组

合来取得相同的曝光。举例说,光线条件要求以1/125秒,光圈f/8曝光,但是如果你想把运动着的物体拍“凝固”了,那么你可以将快门速度提高到1/250秒,将光圈扩大到f/5.6,以增加一倍的光线强度来获得同等的曝光量。反过来,如果你想要较大的景深而把光圈缩小到f/11,那么你就应当以1/60秒曝光,来补偿光线的损失。所有这三种快门与光圈的组合——1/60秒和f/11,1/125秒和f/8,以及1/250秒和f/5.6——都能得到同等的曝光量。

如果你的测光表出了毛病,你可以按照胶卷上面印着的出厂商的指导去进行曝光,同样会得到较好的效果。

滤色镜

我还记得,过去滤色镜被看作是照相机最重要的附件之一。随着近年来胶卷制造的改进,我现在已很少使用滤色镜了。下面的表中列举的是通用的滤色镜及其设计效果。

现今在我所有的滤色镜中,偏振镜是最有用的,它可以用于拍摄黑白片,而且也可以用来拍摄彩色片。这种滤色镜是用来消除像水或玻璃等非金属表面上的反射光,使色彩更加饱和,同时还可以使蓝天变暗。我在拍摄黑白片时,还使用中黄滤色镜,使蓝天适当变暗,而突出云朵。在海滨拍摄彩色片时,我偶而也使用天光镜,消减天空的兰色,以增加海滨景物的暖色调。

用于彩色片的滤色镜

滤色镜	效 果
偏振镜※	消除或减少非金属表面的反射光,使色彩更加饱和并且使蓝天变暗
天光镜	减少兰颜色,增加暖色调。
消雾镜	减少紫外线的效果。并且可用来保护镜头。

用于黑白全色片的滤色镜

滤色镜	效 果
黄	使兰色变暗,从而可使天空变暗而突出云彩的形状。
绿	使绿叶明亮,同时可使蓝天稍许变暗。
红	使蓝天强烈地变暗,极度地突出云彩的形状。

⑤ 也可以用于黑白片。

我曾出过的差错

没有出过任何差错的人也就学不到任何东西。我所认识的每一位摄影家,不管是职业的还是业余的,他们像我一样任何差错都经历过。下面我列举出少许典型例子,或许可以成为读者们的前车之鉴吧。

拍摄之前取下镜头盖(带测距器的相机)。这听起来并不新鲜,可这个错误比你预料的要常见得多。记得有一

次我拿着一台带测距器的相机，从圣帕特里克大教堂的对面一个房顶上拍摄复活节游行。当我向下看时，一个卖气球的小贩突然失手，五彩缤纷的气球腾空而起，朝我飞来。见到这个意想不到的摄影好场面，我极其兴奋，举起相机就开拍了。末了一看，镜头盖从始至终都盖在镜头上！如果我使用单镜头反光照相机，那当然就不存在这个问题了，因为这类相机的摄象镜头是可以直接取景成形的。

在明亮的阳光下，当你不拍照时，要罩上镜头盖。有次，在一个阳光充足的日子里，我等在汽车的前排座位上，把相机挂在脖子上。后来，当我拍完一组图片专题，将胶卷冲洗之后，我一看，可吓坏了，发现我所照的全部底片都有灰雾。原来是太阳光通过镜头聚焦在相机的布帘上，并且烧出了一个小洞，阳光漏了进来，致使胶片曝了光，成了废片。

当你把胶卷装入相机时，要弄清楚胶卷是否确实与卷片装置齿轮扣上了。几年以前，我曾拍了许多普鲁士王子路易斯·弗迪南德银婚（25周年）纪念日的照片，自以为已把胶卷装好，在拍摄时也没有发觉胶卷竟然未向前转动。如果不细心检查的话，这种差错会常常发生的。所以，每当把胶卷装入相机的时候，片头嵌入卷片轴后，要看看胶卷是否挂上轮齿。关上后背，向前卷过去几张，然后按快门，卷片时感到有些阻力；同时，倒片钮也在转动，那就说明胶卷已经上好了。

在拍摄之前，要确实把你的相机装上胶卷。我在采访费城二百周年纪念活动时，拍了一些内景照片感到很满意，认为效果不错，在离开这座建筑物之前，我决定把相机再装上一个新的胶卷，这时我才发现相机里原来没有装

上胶卷。于是我不得不再返回去重新拍摄所有的照片。

要知道你的相机里装的是什么型号的胶卷。前几年我在拍摄玛丽琳·门罗的时候，我使用了两台照相机，一台装的是彩色胶卷，另一台装的是黑白胶卷。在进行工作的期间，不知在哪个节骨眼儿上，我把两台相机搞混了，因此只有一半的胶卷曝光是正确的。我经过这次教训，以后在相机上贴上一条胶布作为标志。

所有上面讲到的差错都是容易避免的。问题在于当你在紧张、匆忙地工作时，这些显而易见的小事就很容易被忽略了。

照片说明

图 1:

在拍摄行进中的人或移动快的物体时,几乎没有考虑构图的功夫。而有些时候,你可以花上几个小时从各种角度来研究你所要表现的主题。放置在伦敦泰晤士河附近的这张雕饰华丽的长椅把我吸引住了。我花了20分钟的时间来观察它,最后拍下了这张照片。由于背景中的树和议会大厦安排得适当,这张照片就更加吸引人了。我用的是一台尼康照相机,35毫米镜头。

(《构图》一节插图)

图 2:

在巴黎的一天早晨,我偶然发现了这样一个场景:两段阶梯自身所构成的画面引起了我的兴趣。起初,街道上空无一人。对这个场面研究了一两分钟以后,我决定,这张照片需包括一两个行人。我不得不等了几乎一个小时,终于等到了接近我脑子里所预想的情景。正是那个登上台阶的妇女和那个朝前走着的行人之间的比例关系,使我获得我所需要的构图效果。此外,这个画面还表达出人情味儿。我到现在还一直提醒自己,用强制的方法是拍不出好照片来的,你必须等待。这里我用的是单镜头反光照相机,35毫米镜头。

(《构图》一节插图)

图 3:

巴黎铁塔(埃菲尔铁塔)。我试图以新颖的视点和构图,来拍摄人们熟悉的这一古迹;我一直认为这一点是最重要的。我小心地进入塔尖中心的正下方,用21毫米的广角镜头拍摄,以取得夸张的透视效果。我还用彩色片拍了这样同一个画面,但是,常有这样的情况,黑白片产生的效果比彩色片更加强烈。

(《构图》一节插图)

图 4:

这些照片是我在一个明媚的八月份的日子里拍下来的。当我刚到那里的时候,我只打算拍摄峭壁,但是在我发现地平线附近那两只帆船的时候,我认为如果画面中至少包括进一只帆船,就会是更好的一张照片。于是我就等啊,等啊,盼望着比较好看的那只帆船能够施恩于我。结果两只都驶过来了。作为构图课来讲,这里有三张照片:(a)只有峭壁;(b)峭壁和两只帆船;(c)峭壁和一只帆船。事实上,(c)和(b)是同一张照片,但是第二只帆船从照片的顶端剪裁下去了。在我看来,这是最好的一张了。第二只帆船不但不能给照片增色,而且它还把注意力吸引到照片的边缘上去了。去掉了这个使注意力分散的东西,峭壁就更突出了,而这正是我的意图。我拍这些照片用的是莱卡反光照相机,安放在三脚架上;400毫米镜头和一只黄滤色镜。

(《构图》一节插图)

图 5:

在拍摄像希腊雅典的巴台农神庙这样的著名历史遗迹的时候,当你高度集中注意在构图上的同时,你必须花费足够的时间去寻找新的视点。巴台农神庙每年无数次地被人拍摄,但是当我从一堆废墟当中爬下来的时候,左右移动我的照相机后,我看到了这样一幅自成画面的景色,我高兴地发现这个角度与一般明信片上照片的角度是多么的不同。前景中的物体给整个画面增添了气氛。对于任何一张照片,如果将照相机稍稍移动那么一点点,就会产生出迥然不同的效果。

(《构图》一节插图)

图 6:

六月一天上午九点钟,我到了这里。当时是阴天,天空布满了云层,在这种光线条件下是没法拍出好照片来的。因此,我只有等待。巧得很,天上的云层开了一个小口,阳光直射而下,为这张照片增加了必要的高光区。多数摄影者总是希望天气晴朗,然而,就

这张照片来说,如果是万里无云的大晴天,拍出来的效果就不会有这么吸引人了。我用的是尼康照相机,35毫米镜头。

(《风光》一节插图)

图7、图8:

有一些内景在白天的时候光线很亮,足够拍彩色片,无须增加辅助光。然而拍这两张照片是需要人造光的。图7这张卧室照片,我用了日光型彩色片,使用35毫米照相机,广角镜头。主要的光源是两个带有白伞的电子闪光装置,白伞可使光线散射,使阴影柔和。从电子闪光灯发出的光和窗口进来的光取得均衡,使照片的整体效果清新悦目。

整套餐具这张照片也是在这个家庭拍的,这是我所见到过的最豪华的餐具了。用两套电子闪光装置作为主要光源,使光线和日光型彩色片相平衡。和在卧室中的情况一样,利用白伞使光线散射,从而可以从玻璃和金属器皿的表面上产生出很自然的光泽来。

(《用光》一节插图)

图9:

要拍摄这张大自然风光的照片,我想能包括有人物在里面那是最好,有对比,这样可以使人看出黄石瀑布的宏伟。十分幸运,我找到了一对正在度蜜月的夫妇,他们很乐意站在靠近瀑布泻落的附近让我拍照。要是没有他们,这张照片就要减色多了。我是用“6×6”底片的禄来照相机加滤色镜拍摄的。

(《风光》一节插图)

图10:

这张照片完全是个意外收获。这是我在度假的时候拍摄的。我在尼康照相机上装上500毫米的反射式望远镜头,安在牢固的三脚架上,准备拍摄和这张照片完全不同的一个画面。这时,突然在浓密的烟雾中出现了这只帆船。预测到它的航向,当它再度消失在雾

霭中之前的一瞬间,我只能抢拍到这一张照片。

(《充分利用阴天》一节插图)

图11:

在阴天里拍下的这张宏伟、宁静的巨石照片中,突出地表出它的肃穆、庄严的气氛。起初,这儿的参观者很多,我从每一个方向去观察,都不可能拍到画面中没有人的照片。等了两个小时之后,我的运气来了。一阵狂风暴雨将所有的人都驱赶着躲雨去了,只留下了我一个人。看到这样一幅可爱的空无一人的景致,尽管被雨水淋得全身湿透也在所不惜。这张照片我是用单镜头反光照相机,35毫米镜头拍摄的。

(《充分利用阴天》一节插图)

图12:

在拍摄舞台演出的照片时,必须重视光线强度的变化。当你拍摄一个黑背景前边被聚光灯照亮的演员的时候,局部测光表(或称光点测光表)是一个理想的工具。在这种情况下,如果你按照一般的测光表所显示的平均光值的系数来曝光的话,那么受聚光灯照明的演员就要曝光过度了。这里我再说一下,如果你对正确曝光没有把握的话,你就在原来的曝光数字的上下用不同光圈再多拍它几张。

这张照片是在演出进行当中用一只带测距器的相机拍下来的(这种相机的快门声音小,因而可以减少对观众的干扰)。唯一可供拍照的光线就是舞台照明。我被允许从舞台前面提词员的隐身处进行拍摄。用的是90毫米的镜头和超XX胶卷;如果是现在拍这张照片,我就要用快速3X胶卷了。

(《用光》一节插图)

图13、14:

这两张照片表现出了用顺光(左图)和用逆光(右图)所得到的截然不同的效果。加拉帕戈斯群岛的圣·巴托罗缪的全貌是在大

约上午八点半左右,太阳在我身后时,从这座被火山熔岩覆盖的岛屿的最顶部拍摄的。这张锥形岩石的剪影特写是在日落前不久拍的,当时太阳正在岩石的后面。我永远也不会忘记这一次特别的日落景象。不知从什么地方突然飞来一大群蚊虫向我们袭来,尽管我们赶紧乘小船离去,但还是差一点儿被蚊子咬得体的无完肤。我用的是莱卡相机,35毫米镜头拍摄早晨的景色。走得更靠近些,用90毫米镜头拍下了另一张。

(《用光》一节插图)

图15、16:

这两张照片表明了光线和阴影的重要性。同样的树,用“6×6”底片的禄来照相机,在冬季,白天的不同的时间,从稍许不同的角度拍摄。右边这张照片的效果要好得多,是在太阳直接照到树的背后时拍摄的。另一张是太阳光的照射大约为45度的角度时拍摄的。

(《用光》一节插图)

图17:

巴黎的康柯尔德广场是许多适于拍摄夜景的生动景致之一。如果你带上一个稳当的三脚架,现有光就够用了,不需要辅助光。这张照片是喷泉雕塑的特写。我用装上35毫米镜头的照相机拍了几张照片,曝光时间都是几秒种,但长短均不相同。特别在拍摄夜景的时候,聪明的办法是以不同的曝光时间多拍它几张。

(《用光》一节插图)

图18:

拍摄这张照片时,我仔细地把这位英国肖像画家奥古斯塔斯·约翰安排在他的一张作品的前面。他的一双敏锐的眼睛直视照相机的镜头,成为照片的引人注目的中心。手常常可以用来增强一张人像作品的构图。在这张照片中,他的一只手很自然地放在额下,对整个照片的构图增加了情趣。我把莱卡照相机安在三脚架上进行拍摄;镜头为135毫米。除去从窗户射进来的自然光以外,我增用了两只泛光灯。由于光圈用得大,背景柔和发虚,使照片具有纵深感。

(《人像》一节插图)

图19:

这是加拿大总理皮埃尔·埃利奥特·特鲁多和他的孩子们的两张照片。其中一张由于门开着而造成背景紊乱。门在照片上是一个黑洞,与主题争夺注意力。在我要求特鲁多先生挪动一下位置的时候,第三个孩子也进来了,我就拍下了这第二张照片。两张照片只用从窗户进来的自然光,使用的是莱卡照相机,35毫米镜头。

(《人像》一节插图)

图20:

这张已故的海尔·塞拉西皇帝的遗像是1935年在埃塞俄比亚首都亚地斯亚贝巴皇宫拍摄的。我用的是莱卡相机,90毫米镜头,ASA400度黑白胶卷,手拿相机拍摄。

(《人像》一节插图)

图21:

这张纽约夜晚鸟瞰的照片,是用日光型彩色片从《时代》和《生活》杂志办公大楼的第28层上边拍摄的。当太阳刚刚落下去的时候,我用的是莱卡相机,21毫米的镜头。相机放在窗台上,以代替三脚架。曝光的安全系数从4秒一直到10秒。

(《用光》一节插图)

图22:

这是一位画家在他的画室里面的照片:托马斯·哈特·本顿和他的自画像。拍这张照片时,我把相机架在三脚架上,与此同时我在和他谈话,好使他在相机前感到松弛。日光是这张照片的唯一光源。

(《人像》一节插图)

图23:

莱阿·法罗这张全身像,是在稍稍有点阴云的天气下拍摄的,从而产生了柔和的、均匀的光线效果。白色的衣裙和她在露天里的

位置与暗淡的背景形成了鲜明的对比。我使用的是尼康照相机, 35毫米镜头和柯达克隆反转片。

(《人像》一节插图)

图 24、25、26:

这三张照片是在意大利庞蒂城索菲亚·洛伦的家中拍的。24、25插图用了四只散光灯, 26插图用了两只。拍摄24图时, 为了概括室内全景, 使用了装有28毫米镜头的单镜头反光相机。25图全身像用的是50毫米镜头。为了拍好带着昂贵的宝石项链的索菲亚半身像, 我使用了105毫米镜头。拍24、25照片时, 用的光圈较小, 以便有足够的景深, 使前景和背景都能清晰。拍26肖像时用了大光圈, 因为我只需要人像清晰, 至于前景和背景都让它模糊好了。

(《人像》一节插图)

图 27:

我一直很喜欢几年以前我在英国拍的这张英国数学家和哲学家伯特伦·罗素的照片。当时由于我没有带照明设备, 而不得不在这间相当暗的屋子里借助于现有光拍摄。在我从事摄影事业的早期, 我就知道在我所拍摄的著名人士面前不感到畏惧是很重要的。我用友好的方式去接近我的拍摄对象, 机敏地谈论一些时事, 或者是我所知道的而又是他所感兴趣的话题, 例如谈论一种爱好。在同他见面之前, 我对这些话题就得作些准备。伯特伦·罗素非常谦逊达理。在暗淡的光线下, 我用的是莱卡相机, 90毫米镜头。我按强光曝光, 使阴影部分成为黑色, 拍出了几张具有戏剧性效果的人像来。

(《人像》一节插图)

图 28:

杰奎琳·奥娜希斯的这张肖像不是事先计划要拍的。一次当她正在编辑《按俄国的方式》这本书时, 我偶然路过她的办公室, 正好带着莱卡相机, 我问她是否愿意让我拍一张照片。她欣然同意了。用了不到三分钟的时间, 手拿照相机 (用35毫米镜头), 就拍下了

其十五张照片。当时头上有荧光灯设备加上从窗口射进的阳光, 就产生了丰富悦目的色调。这里, 我感到重要的是在尽快拍照的同时, 要保持同她不间断的谈话。从一系列的画面中, 我选放了16A这张, 其理由有二: 脸上的表情和完整的未被取景框裁掉的两只手。

(《人像》一节插图)

图 29:

在拍摄这张法国的一个卖肉商和他家人及朋友们共进午餐的照片时, 我打算把从天花板上挂下来的香肠以及桌上的面包和酒都包括进去。把一个梯子靠在屋子尽头的一排架子上, 这样能使我爬到足够高的地方, 去把所有其它的能渲染气氛的细节都包括进去。我使用的是莱卡相机, 28毫米镜头。

(《人像》一节插图)

图 30:

这一生活小景也是在巴黎拍摄的。一个法国看门人在星期日的下午和他家人及朋友们正在院子里闲坐聊天。在我设法赶走了一只对我和我的相机有反感的狂吠的狗以后, 他们的脸上却露出了笑容。这样, 一场几乎要面临的灾难, 居然使我拍到了这张悦目的照片。照片是用莱卡相机, 35毫米镜头拍摄的。

(《人像》一节插图)

图 31:

拍摄人像如果将自然环境包括进去的话, 能够说明被摄对象的事情况。这张照片就是如此。看到这张照片的背景, 马上可以明白被摄者的职业是什么。照片是在现有光的条件下拍摄的, 使用了莱卡相机, 35毫米镜头, 将光圈收小到能获得足够的景深。拍摄时我使用了三脚架, 曝光时间为1/4秒。

(《人像》一节插图)

图32、33:

拍摄人物照片而不被人觉察这始终是一个难题。为了拍摄咖啡店门前这张照片,我把相机用短皮带挂在脖子上,在巴黎的一个咖啡店门前等候着。当我看见了一个我所需要的人物表情时,就按下快门,而用不着把照相机举到眼睛前面对光,因为我不想把注意力吸引到我的身上。为此,我使用广角镜头,因为广角镜头的景深大。同时,由于我不能在取景器中构图,而广角所包括的范围大,使我能样片上剪裁掉不必要的细节。

那个卖花小贩,是我拍摄的巴黎市民小品中许多人物中的一个。当我沿着一条街行走,寻找着可以趁人不备去拍摄的对象时,我常常是用手拿着相机,而不是套在脖子上,因为套在脖子上会更引起人们的注意。

(《人像》一节插图)

图34:

在旧金山的一所中国的教会学校里,我偶然遇见了这些户外的儿童在课间休息完了的时候正朝教室里走去。她们排着队,胸前捧着书本。这张未经摆布的照片是三十年代早期拍摄的。它被《生活》杂志第一期选用,并成为我最喜爱的照片之一。我用的是一台35毫米带有测距器的照相机,35毫米镜头。

(《儿童》一节插图)

图35:

这个小男孩正在观看竞选中的未来的总统理查德·尼克松和他的随从人员。作为《生活》杂志报导新闻事件的摄影记者,我已具有了新闻的敏感性。在极其短暂的瞬间,我的大脑向指尖迅速灵活地发出了要拍摄这张照片的信号。如果稍一迟疑,就已经太迟了。因片刻思考,就会耽误时机。当时我要找的也正是这样的照片,为了不失时机,所以,必须追着这个人群去拍。

(《儿童》一节插图)

图36:

这张照片看上去象是很容易就能拍摄下来似的。但是,对我来说,找到这个最有利的拍摄点却花了很长时间。孩子们正在看一场描写圣·乔治和龙的木偶戏,他们的表情引起了我的兴趣。我试了五、六个不同的拍摄点,最后决定偷偷地坐在这个小小的舞台前面的场地上。当木偶戏里的龙最后被杀死的时候,我及时地抓取了小观众们异常兴奋的感情,拍下了这张神态自然的照片。我用的是带有测距器的照像机,35毫米镜头。

(《儿童》一节插图)

图37、38:

在拍摄风光或自然照片时,带上一个远摄镜头,它的优越性在这里就显示出来了。这两张照片都是在同一个地点拍的。要做到不惊吓这只沙丘鹤,想走得比我拍左边这张照片时更近一些就不可能了。这张照片我用的是35毫米镜头,为了看清这只小鸟的庐山真面目,我用90毫米的镜头替下了35毫米镜头,那么就得到了左边这张的效果。两张照片都用了天光镜。拍照的时间是一个晴朗的早晨九点钟以前一点儿。

(《动物》一节插图)

图39、40:

这两张蛾兰照片是在二月份一个中午前后,在暖房里拍摄的,这个时间正是这种兰花盛开的时间。这张中景照片是用手拿着照相机拍的,镜头为35毫米。拍这张特写镜头,使用了三脚架,必须关掉所有的通风扇,甚至屏住自己的呼吸,为的是使暖房里的空气完全平静。在这10秒多的曝光时间里,花的任何微小颤动都会使照片模糊。我把附加在一个皮腔上的90毫米镜头装在莱卡单镜头反光照相机上,使用小光圈拍摄,为的是取得最大的景深,这对于拍摄很近距离的特写照片常常是很重要的。我一手握着一只跑表,另一手拿着快门线来掌握曝光时间。

(《自然》一节插图)

图41:

在八月底和九月初这个时节里, 蓟属植物的花在寒冷的冬季到来之前, 对即将开始长途旅行, 飞到南方去的美洲产的一种橙褐色大蝴蝶, 具有巨大的诱惑力。我在这朵花旁边等待着, 终于有只大蝴蝶降落在这朵花上, 开始将它的长喙插入花蕊, 饱餐花蜜的时候, 我拍下了这张照片。拍摄距离不算太远, 用的是200毫米望远镜头。由于使用了大光圈, 我可以突出表现主体。主体正在焦点上, 而焦点以外的背景则是虚的。

(《自然》一节插图)

图42:

在海滩边有着各种各样的东西给人们搜集或拍照。例如: 浮木、水草、贝壳等等。拍摄像这样的户外静物, 我很少动手去摆布任何东西, 因为大自然有它安排万物的最好的方式。更重要的是找出好的拍摄的位置, 以表现出被摄体自身所组成的最美的图案。对别人来说, 水草可能不足以引起人们有拍照的兴趣, 但是我却对它颇为欣赏。这里, 水草淡淡的颜色和娇嫩的质地构成了我一张得意的海滩小景。这是在多云的光线下, 在退潮后不多时拍摄的。

(《自然》一节插图)

图43:

除动物园以外, 你在世界上其他地方能在野外看到象这样英俊威武的动物的地方也越来越少了。我在肯尼亚的内罗比国家公园里, 打开汽车窗户拍下了这头小狮子。这并不是一件象你所想象的那么困难的事, 因为你可以把车开得离动物很近的地方, 用尼康相机装上300毫米望远镜头。那就可以在一个安全的距离上拍到被摄体的一个较大的影像了。

(《动物》一节插图)

图44:

这里主要强调动物的一双眼睛。这只漆黑的波斯猫吃饱了食物

之后, 安祥地坐在地板上。开始时它没大注意我, 于是我就趴到地板上匍匐着, 在它开始正纳闷儿我要干什么之前, 我已经拍下了这张正面的照片。

(《动物》一节插图)

图45:

这张小长尾猴的面部照片是在斯里兰卡的一个炎热的下午拍摄的。我支上了三脚架, 非常慢地移动我的手臂, 这样可以不使这只猴子紧张和乱动。为了照出它的黑脸的细部, 我以面部范围的亮度为曝光标准, 让比较亮的毛发曝光过度, 因而它的脸照出来好像是镶上了一圈光环。我这里用的是单镜头反光照相机, 400毫米镜头。

(《动物》一节插图)

图46:

自然界的图案(千百万个不同的图案能在花朵、树木、枝叶里面找到), 其本身就能够成为人们的一种摄影癖好。我很喜欢毛虫咬过的叶子的图案, 但是, 我以前从来还没能找到过一片形象好的叶子: 它不是叶柄太短, 就是边缘缺损, 或者是其它地方不完善。有一天我突然碰见了这片叶子。我把它拿回家去, 轻轻地涂上橡胶胶水, 紧贴在窗户上, 对着自然光, 用加上微距镜头的单镜头反光照相机拍下了这张照片。

(《自然》一节插图)

图47:

对野生动物摄影最重要的是耐心, 耐心, 再耐心。拍摄鸟类的时候更是如此。我拍摄这只飞着的苍鹭照片时, 把莱卡相机装上400毫米镜头安置在三脚架上, 等了将近七个小时。快门速度拨在1/125秒, 这个速度可使翅膀稍稍有点模糊, 产生有动感的效果。再快的速度就要把动作拍得更凝固, 这样会使照片看上去太呆板了。

(《动物》一节插图)

图48:

凡是到巴黎去的人,迟早总要去参观一下罗浮宫。我的设想是拍摄有台阶通向胜利女神雕像的入口处内景,画面里正好有两个人走到台阶上。但是我没有能够实现我的这个设想,因为这里参观的人太多了,更不要想要求只有少许几个合乎比例的人了。等了好久之后,我决定尽量拍吧,于是我用35毫米镜头,仅用现有光拍下了这张照片。

(《旅游》一节插图)

图49:

这是意大利雕刻家米开朗琪罗复制的雕像。它表现希腊神话中的柏修斯手提着被他杀死的女怪美杜莎的头。这个矗立在佛罗伦萨古王宫前的雕像也不知被人们拍了多少次照片了。和往常一样,我总是想把它表现得与众不同。因此,我经过仔细思考以后,选择了这一拍摄角度。我的想法是表现白色大理石雕像和深绿色铜像的剪影衬托着暗淡的背景的效果。拍这张照片我用的是配上35毫米镜头的莱卡照相机。

(《旅游》一节插图)

图50:

一个从事摄影的人在旅游时既要注意搜寻那些显而易见的东西,又要注意搜寻那些不一般的东西;既要搜寻那些美丽的东西,又要搜寻那些奇特的东西。我感觉照片中的这幢被遗弃的木房子是那么不一般,这也就是驱使我拍摄这张照片的唯一理由。犹如巨爪一样伸向木房和天空的高大树干,给这幢房子增添了阴森的神秘感。这张照片是用莱卡相机配以28毫米镜头拍摄的。

(《旅游》一节插图)

图51:

在我第一次看到这座塑像的时候,我就觉得如果用双重曝光法,可以拍成一张生动的照片。我的两次曝光如果都是按照测光表的指

数进行的话,拍出的照片就会曝光过度。因此,每次曝光都把光圈收小了一级。

(《特殊效果》一节插图)

图52:

我所见到过的最美丽的建筑就是这个印度北部亚格拉城的清真寺了。我花了好几个小时琢磨这一建筑杰作之后,才决定从哪一个角度能够拍出一张有趣的照片,而且我希望这张照片与我所见到过的这一建筑的许许多多的照片都不相同。我在一天当中的不同时间里拍摄了从黎明到月夜的一套正面的照片,还从一排灌木丛后面拍摄了另外一套与众不同的照片。这里,我将35毫米镜头装在莱卡相机上,聚焦在建筑物上,有意识地让前边的花朵模糊,好似斑斑点点镶嵌在前景上。由于天空非常蓝,而当时的胶片对兰色特别敏感,所以我加用了一只天光镜。

(《旅游》一节插图)

图53:

意大利比萨斜塔是被人们一次又一次地拍摄的另一个著名的古迹。当我在周围寻找一个前景作为照片画面的陪衬时,我找到了附近一座医院的古式玻璃丝窗户作为标准线,来衬托这座名塔的倾斜度。我获准从医院里面向外拍摄了这张照片。

(《旅游》一节插图)

图54:

苏格兰牧羊人约翰·墨道克带着他的忠实的伴侣——爱犬,坐在草原上让我拍照。这并不是一张容易拍的照片。首先要考虑的就是他要坐在一个合适的地点,这个地点要能使他坐得自如,并且没有房子和电线干扰自然的景色;然后花上一个多小时,等候着阳光照射在他脸上的时刻的到来;然后还得花上十分钟,等这只狗坐定以后,等等。不过这类事情都是能够容易指望得到的。这张照片是用单镜头反光相机拍摄的。

(《旅游》一节插图)

图55:

许多年来我试着要拍一张帆船赛的好照片,但不是背景不合适,就是风向不对头或船只太分散。有时有良好的时机,可是,偏偏太阳又钻进了云层。一再的耐心,终于取得了应有的报答——拍下了这张夏末的照片,我认为这是我所拍过的假日照片中最满意的照片之一。我全神贯注在衬托着动人的背景的船帆图案上,最后在下午三点钟左右终于拍下了这张照片。我用400毫米望远镜镜头压缩了空间,使得船只出现在画面里比在水面上彼此靠得更紧凑,从而美化了构图。

(《旅游》一节插图)

图56:

当我使用43—85毫米的变焦镜头在试拍的时候,一座高层建筑前喷泉上那些装饰的玻璃球使我发生了兴趣。我用1/8秒在移动镜头变焦的过程中拍摄了这样一张爆发式效果的照片。采用这个技术拍摄时,要求:

- 一、拍摄中要拿稳相机;
- 二、在镜头变焦过程中掀动快门。

(《特殊效果》一节插图)

图57、58

二十世纪三十年代初期,我在巴黎大剧院一间光线暗淡的排练室里拍摄了这群年轻的芭蕾舞女演员。在那里具有漂亮和富有感情的气氛,我想如有机会再回去拍摄一组图片小品。后来,在1964年,我终于拍到了。但是令人非常失望的是新的排练厅已经安装了荧光灯。在我早期拍摄的照片中(见插图57)日光从窗口射进来,形成了漂亮的光亮和阴影的图案。当第二次拍摄这组照片时,就没有那种环境和气氛了。但是,我必须尽量利用荧光灯的光亮。这种光线投射均匀,常常造成比较平淡的效果。在我环顾房间的陈设时,发现有几面墙,特别是枝形吊灯被照亮的墙壁,很有意思。于是我就尽量利用这几面墙作背景。当时有一个女演员正在一张大油画下

面单独在练习,我就去拍下了她的这个舞姿,她的动作和这幅油画中人物的形象十分协调,相得益彰(见插图58)。这几张照片都是手拿着带测距器的相机,用35毫米镜头拍摄的。用比较硬的相纸放大,使照片的反差大一些。

(《图片小品》一节插图)

图59、60:

图片小品是这样的一组照片,其中每一张表现某个特定题目的一个不同方面。在前面那张照片中,我们看到的是一个单独的芭蕾舞女演员。上面这张照片表现的是一组舞蹈演员在练功,而另一张照片表现了舞蹈演员们在休息时的情况,也更增加了排练厅宁静、宽敞的气氛。

(《图片小品》一节插图)

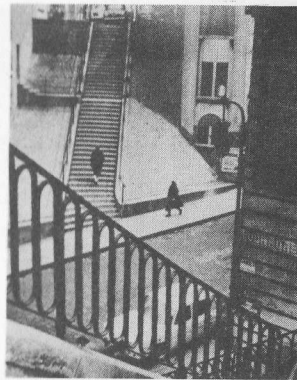
附 图

图

册

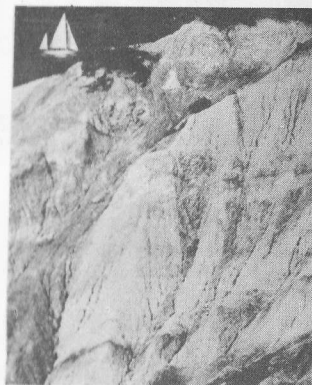
1

2

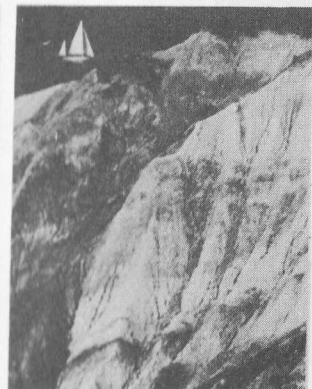
3

4C

4A

4B

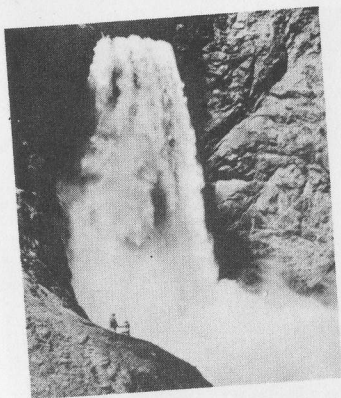
5

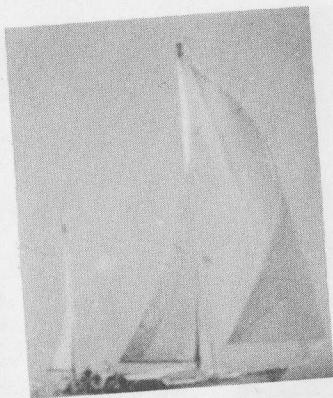
6

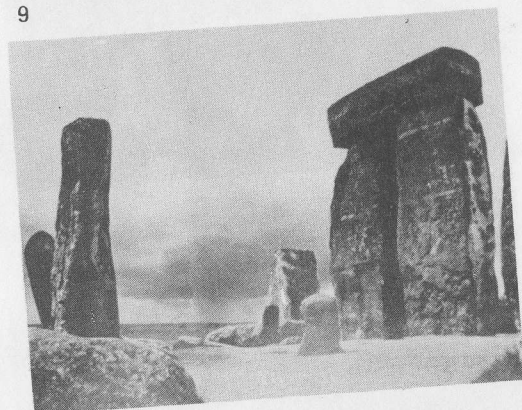
8

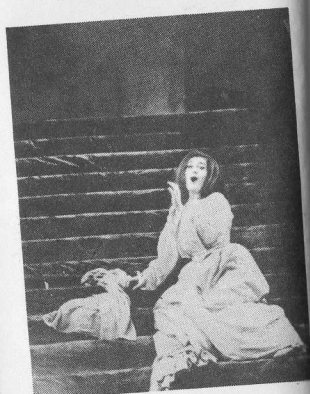
9

10

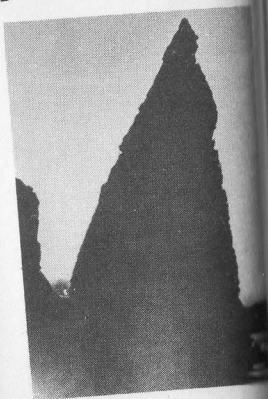
11

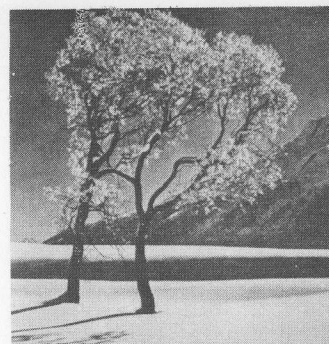
12

13

14

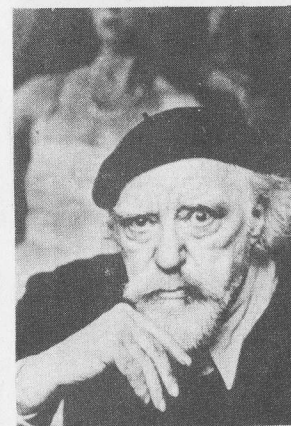
15

16

17

18

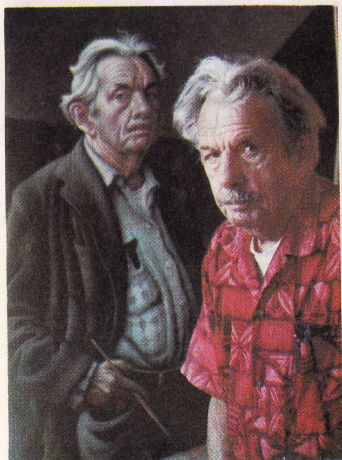
19

20

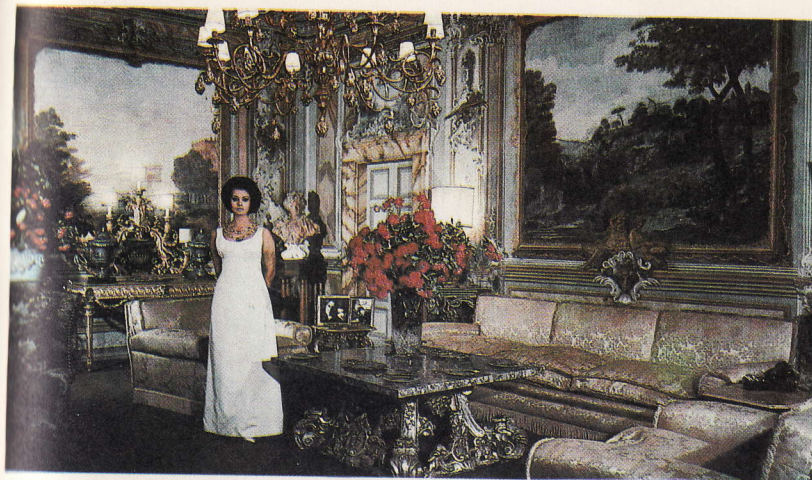
21

22

23

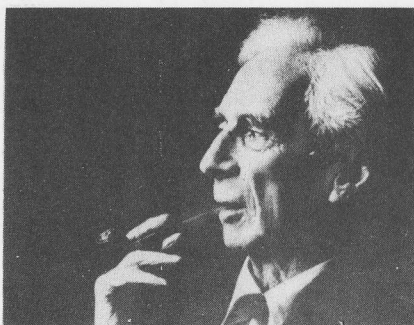
24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

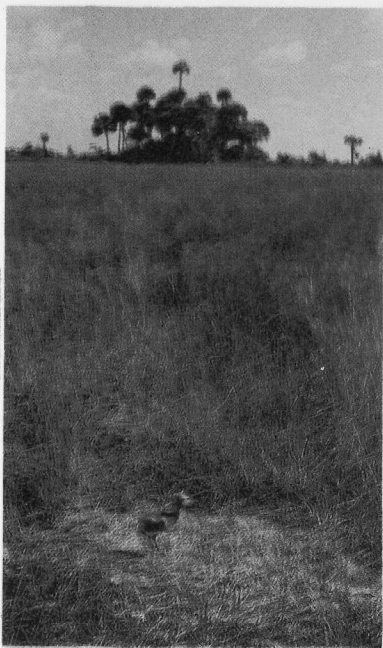
34

35

36

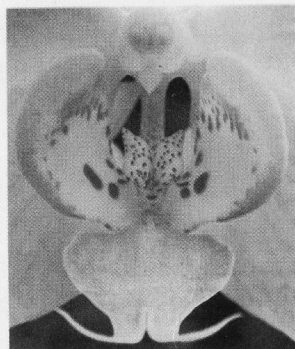
37

38

39

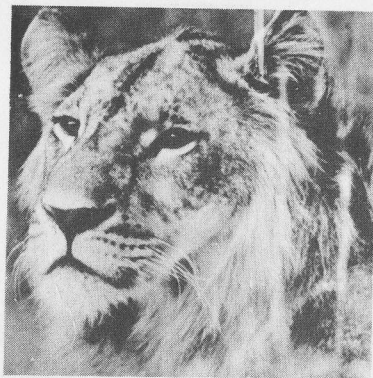
40

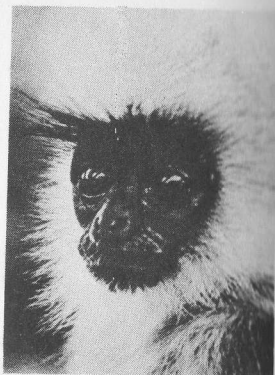
41

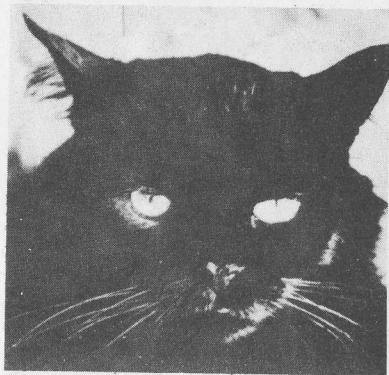
42

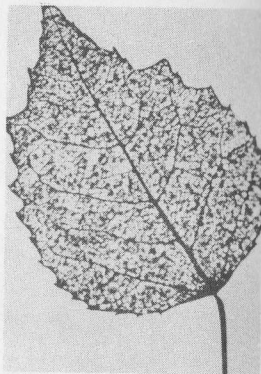
43

45

44

46

47

48

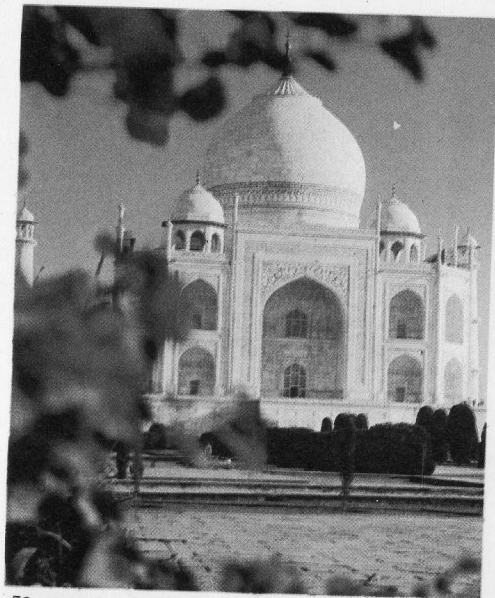
49

50

51

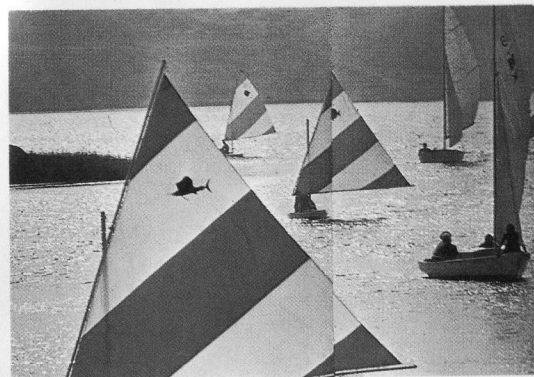
52

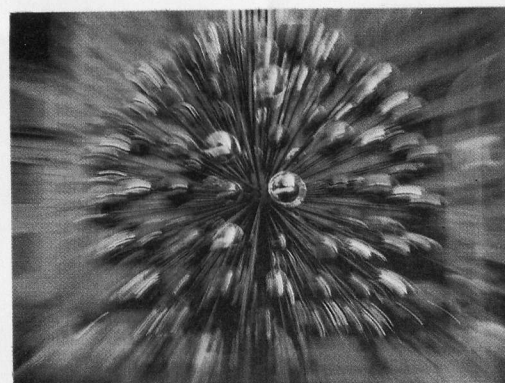
53

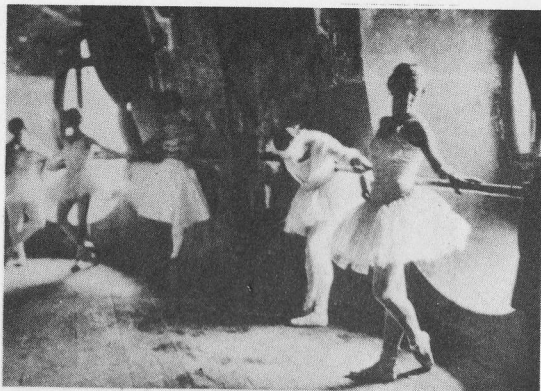
54

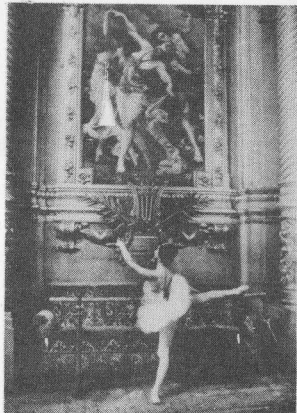
55

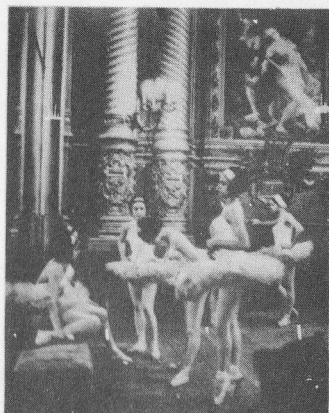
56

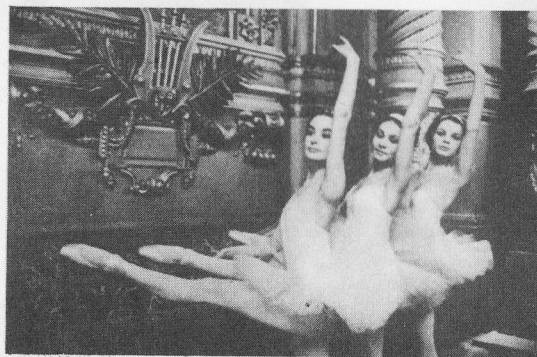
57

58

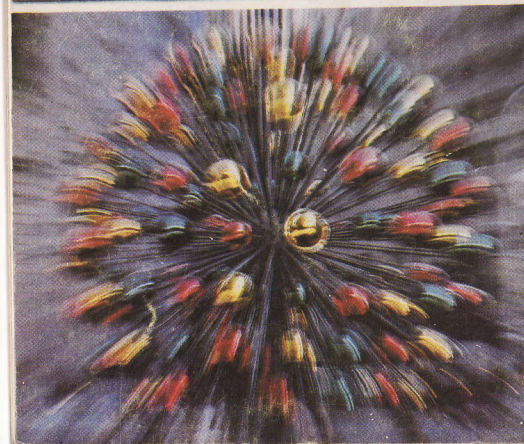
59

60

国际摄影译丛

统一书号: 8226·10

定 价: 0.58 元